Vlog 式纪录片的蒙太奇审美探索

魏　颖
（宿迁学院，江苏　宿迁　223800）

摘　要：随着移动媒介新兴产物 Vlog 短视频的兴起，Vlog 式纪录片近年来蓬勃发展，Vlog 作品的平民化、趣味性、碎片化使得纪录片形式进入了一个崭新的阶段，也给纪录片的创作提出了新的审美要求。本文以纪录片《沸腾吧火锅》为例，分析 Vlog 纪录片在拍摄中对蒙太奇的运用。

关键词：移动媒介；Vlog；纪录片；蒙太奇；审美　　**中图分类号：**G622　　**文献标识码：**A
文章编号：1671-0134（2021）09-092-03　　DOI：10.19483/j.cnki.11-4653/n.2021.09.028
本文著录格式：魏颖 .Vlog 式纪录片的蒙太奇审美探索 [J]. 中国传媒科技，2021（09）：92-94.

1. 移动媒介下的 Vlog 技术

互联网技术使得新媒体的互动性、即时性、融合性发挥的淋漓尽致。在这样的背景下，传统媒体形式与新媒体融合谋求创新发展已经成为必由之路。在当前媒介融合大环境下，移动媒介这个名词应运而生。移动媒介是新形势下媒体技术衍生的综合产物。相较于传统媒介而言，移动媒介具有平民化、即时性强等特点，其能够满足大众对媒介的个性化、日常化需求，并且在进行信息化共享和传播的同时，能够以图像、动画、音频、视频等多元形式表现出来，而且呈现和表现形式更加生动。2019 年是短视频飞速兴起的一年，快手、西瓜视频、抖音等 App 受到追捧，但随之暴露出的短视频缺陷是拍摄时间的限制性。Vlog 短视频的出现是将传统博客与短视频相融合的一种新型媒介载体形式。它与传统博客创新之处是突破了仅有文字、图片的载体形式限制，以视频形式来记录大众的日常生活，仍然延续大众化、生活化的表现风格，记录博主们个性化风格的影片形式，其后期制作也由自主创意加工，风格更具有个人特色。

2. Vlog 纪录片的时代进化

在移动媒介融合大背景下，纪录片形式和内容也发生了大改革。传统纪录片形式单一，以再现和还原传统大型历史题材为主，而今观众需要新的时代元素融入来满足他们的审美需求。于是创作者们通过新媒体技术将纪录片在纪实性的基础上进行加工创作，利用多重视听元素与新媒体技术的融合为纪录片的发展提供了多元化的可能，使纪录片选题更加“平民化”，蒙太奇剪辑方式更具“趣味性”，表现手法更加“叙事化”以及内容时长更加“碎片化”，迎合了大众口味，完美地与新媒体融会贯通。移动媒介下纪录片的嬗变其实也意味着纪录片发展进入了一个崭新的阶段，人们不再只在乎纪录片中的科教内涵、历史故事，而是可以通过纪录片碎片化的真实内容引发百姓对生活的思考和理解，这也使得纪录片更加有魅力。[1]

Vlog 拍摄的作品是以现实的生活为创作素材，利用蒙太奇的创作以及叙事手法记录现实生活中的真人真事，后期通过在 premiere 进行剪辑加工，将真实生活事件展现出来，体现民间生活形态。所以，Vlog 最重要的一点是其真实性，这是纪录片创作过程中必须遵循的原则。Vlog 式纪录片灵活运用新闻特性，以客观真实的表现手法记录社会中的人文热点话题、百姓生活常态。客观反映生活的真情实景，在镜头下记录还原百姓的生活常态。Vlog 纪录片是纪录片发展的新趋势。纪录片的创新迎合了移动媒介的发展，将纪录片与 Vlog 短视频有机结合，打破了传统纪录片的呈现形态。

Vlog 式新型纪录片比传统纪录片更加体现碎片化的生活形态，展现生活细节，更加符合纪录片最基础的特征——真实性。Vlog 式纪录片一般片长大约 5—12 分钟，短小精悍、易于传播。传播载体为移动媒介，符合人们的日常生活习惯。在内容创新方面不再呈现以往传统纪录片的历史性、记录性基调，而是侧重于日常化的内容，如美食、旅游、真实发生事件。[2] 创作者将这些身边的日常所见用生动有趣的剪辑手法创作出来，以平民化视角进行叙事，体现出 Vlog 式纪录片的轻松活力和随意。

3.Vlog 式纪录片《沸腾吧火锅》的蒙太奇审美分析

Vlog 式纪录片在地方美食拍摄中的运用是当前火热的记录方式，例如《沸腾吧火锅》，导演每一集透过寻常的小故事将中华传统的火锅串联起来，让观众随着创作者的第一视角访街串巷、闻香识味，用朴实的影像和家人的口味寻找地道的中国式火锅。每集介绍一个地方的火锅特色，通过当地一家有趣的火锅店，一群热闹而

基金项目：2020 年江苏高校哲学社会科学基金项目《数字媒体艺术产教结合的工作坊教学实践创新研究 》（课题编号：2020SJA2176）；课题主持人：魏颖。

朴实的食客、独特的火锅配方等呈现属于老板自己的火锅哲学。节目从制作播出，线上线下带领观众天南海北体味火锅的热烈人生，体会人间百态。每集大约 6 分钟的 Vlog 式的创新迎合了移动媒介的发展，将纪录片与 Vlog 短视频有机结合，用精练简短的蒙太奇叙述手法将主题内容叙述完整，打破了传统纪录片的叙事形态。

3.1 蒙太奇视角：主观镜头叙事

3.1.1 Vlog 式纪录片以第一人称视角叙事

第一人称视角是指影片中的叙述者以明确的人称创作者来讲述故事的叙事方式。在第一人称视角的设置中，“我”可以决定影像内容的选择和安排，内容的组织、主观感受都由“我”决定。中国的传统纪录片形式讲求含蓄内敛，较为客观理性，观众常常借助于社会的期待完成自我的认知，却很少主观审视自我。这恰恰是 Vlog 式纪录片的创新和突破。

这种突破性的叙事可以最大限度拉近讲述者和观众的心理距离，观众也在镜头前的影像陪伴中获得最真实的感受。这种无间隙的代入感，会引领观众进入创作者构建的影像中。[3]

3.1.2 第一人称视角在某种程度上也被认为是创作者的客观叙事

第一人称纪录片借助创作者已有的小型摄录机、手机或相机等电子影像设备，将镜头对准自己或者身边的亲人、路人或者朋友，对创作者来说镜头选取具有一定的主观性，但是给观众所展示的画面、现场却是客观的。Vlog 式纪录片通过第一人称记录，以独立的方式打开了社会与普通大众的链接，创作者将自己的个人认知和情感体验融入影片，实现了当代自媒体时代纪录片的自由表达形式。第一人称叙事正契合了 Vlog 式纪录片的自由表达方式。

3.1.3 Vlog 式纪录片是通过个人及大众自媒体的形式来影射社会

通常情况下，影片的题材多表现的是地方、城市、人文、现实。可以看出随着新媒体技术的发展，Vlog 短视频的产生，第一视角拍摄的纪录片的影响力也得到了进一步的推广。第一人称视角和拍摄者的画外声音都能够让观众在网络另一端清晰地看见甚至体验和参与到纪录片拍摄的整个现场过程。这也是 Vlog 式纪录片与人文类纪录片、历史题材类纪录片最大的区别，它更加具有现场代入感。[4] 它以拍摄者的经验整合引起社会大众的认识和思考，讲述的是大众体验，具有清晰的社会价值判断和个人立场。

人物的真实性审美。Vlog 纪录片人物形象的塑造是体现作品审美的第一要素，客观真实性是纪录片最核心的原则。Vlog 纪录片记录的是生活，片中人物的真实性塑造不仅是 Vlog 纪录片的基础，也是有史以来纪录片不可改变的呈现形式。《沸腾吧火锅》每一集选取当地的不同的火锅店拍摄。创作者在表达艺术审美上不尽相同，同时人物选取角度也不同，但不可否认的是创作者都想从人物身上挖掘到大众的认同感，从拍摄火锅店的营生再到人的日常生活，片中不仅表现的是众生百态、火锅人生，也从某一方面展现了创作者的自我审视。

创作者主观情感的表达。《沸腾吧火锅》创作中将火锅店老板的日常生活作为拍摄素材。但这些日常生活又是非日常化的。它拍摄的是诸如吃饭、聊天、后厨挑选食材这些琐碎的事情，但是如果将这些琐碎的事情放在不同的人身上，让观者体会到不同城市的生活常态及对火锅的热爱，就会变成纪录片里特殊情感的传递。

3.2 蒙太奇节奏：空间压缩场景加快叙事

空间环境除以画面作为背景出现参与叙事外，还可以作为空镜头形式实现画面转场、渲染人物情绪意境等作用，空镜头出现次数较少，而且镜头时长较短。此外，纪录片中的故事背景虽有关联，但与故事的核心内容与主题表达没有密切关联的空间环境会被压缩或是省略，为了避免由于直接省略空间片段而造成观众对故事叙事的不理解，在纪录片中通常会通过字幕、人物的自述或第三人称的解说进行展现。例如在作品中，利用问答式的场景，观众心中会不由得产生疑问，什么是重庆的火锅配方？影片通过第一人称的画外解说给予了回答，“我也不知道啥叫配方，我只知道在我这里加多少火候、加多少配料才叫好吃”。影片并没有过多地展现餐馆的环境画面，而是对餐馆的环境画面予以压缩处理。一方面加快叙事节奏，使故事情节紧凑；另一方面反映了老板对待火锅店、对待食客认真负责的态度。

3.3 蒙太奇调度：无技巧式转场

3.3.1 挡黑镜头转场

在转场方式上，Vlog 多是通过手捂镜头或是将镜头扣在自己的身体上这样简单的方式进行。虽然从影像美感的角度来看略显粗糙，但在整体的效果中显得更真实和自然。叙事方式的平民化也使得观众能够更好地走进创作者营造的光影世界中，形成一种亲身经历的假性“在场”。

3.3.2 以对白驱动的场景

《沸腾吧火锅》中每一集讲述不同的火锅故事，但无论怎样讲述故事，剪辑师都必须遵循蒙太奇的基本准则，并且需要对每一种类型的场景做出不同的调度处理。对白场景强调叙事戏剧性，及场景的真实性，所以剪辑师必须确定何时剪切角色的台词，何时剪切角色的反应，把握好纪录片的现场节奏。在“重庆火锅”这一集中，描述重庆巷口老陶和美美姐的一家火锅店，拍摄重庆食客们围坐在餐桌旁吃着火锅，热烈调侃、风趣幽默的对白场景时，镜头下食客们的视线方向很重要，一旦出现越轴的错误，其后果将是画面混乱不自然，这一场景中人物众多的群戏对后期剪辑来说是很困难的事情，因为

不仅要考虑越轴的问题，还要确保重要的人物视线在正确的方向上。

餐桌场景的剪辑尤其困难，因为剪辑师必须关注到重庆人围坐一起吃着火锅、调侃打趣、喝酒划拳这些镜头运动的一致性。为了避免这些对白场景中运动不一致等问题的出现，此时剪辑师加入了插入镜头和特写镜头的手法进行转场，例如穿插火锅食材的特写、老陶美美姐夫妻二人在忙碌地跑堂等镜头。通过这些插入镜头的穿插，使得镜头之间形成了纽带，流畅而自然地呈现出了重庆人追求生活的热情，当他们感到疲惫和困倦，一桌火锅就是最好的慰藉。

3.3.3 全景镜头调度

苏联电影大师米哈伊尔罗姆说:“在任何一门艺术中，都有一些强烈的手段，在电影里就是特写和全景。正如停顿有时候比说话还要起作用。”特写和全景镜头都是重要的表现手段，是形成节奏的最强有力的手段之一。正因为全景镜头的重要性，所以不能把它当作普通镜头用得太随意，要用在恰如其分的地方，它的作用是强调性的，有力量及决定性的，所以全景镜头应该放在交代性的环境场景中。《沸腾吧火锅》第三集部分讲述的是东北酸菜火锅的地方特色，东北的城市环境、民俗风情是影片的重要元素之一。环境的构成一是靠人物所处环境的空镜头，二是靠人物活动的全景及中景，这些镜头构成了环境气氛。当然，环境的交代与影片的内容是一个有机的整体，而不是刻意去交代。比如在第三集开头部分创作者用第一视角拍摄了东北城市环境全景、行走的人们的精神风貌等大全景，再接一两个表现其东北火锅店的特点，并非刻意描写。

3.3.4 运动剪辑的元素

Vlog 采用了大量的内部运动镜头，演员以及镜头内部的一切元素都在相对运动中。比如:一幅火锅店全景图，火锅烧开的汤滚滚地冒着烟气，大堂里熟客们热气腾腾的吃着火锅，没有人走动，只听得满场传来碗筷碰撞的声音、客人们谈天说地的热闹声夹杂，会使人有身临其境的感觉。镜头是观众的眼睛，观众会不自觉地通过导演和摄影师的目光来感悟整个事件。

Vlog 常常拍摄大量群众场面，通过摄像机在人群中穿梭，或者是借助移动车在群众中间设计推拉摇移跟镜头。类似这样的镜头虽然看上去不稳定，恰恰模拟了人走路的动势，增加了画面的真实感，这种追求真实的拍摄和蒙太奇的组接相结合的方法是 Vlog 惯用的剪辑技术。[5]

中国影片中历来将审美境界确立为最高境界，既有生命形态的审美追求构成了中国文化生命力的发展方向。并在“善”与“美”之间达到高度的一致性。在儒家思想中，理性与感性、道德与审美、个体与社会是相统一的。人生的幸福就是在现实的人生境遇中如何突破平凡而塑造善与美。媒

参考文献

[1][美] 帕特里夏•奥夫德海德著，刘露译 . 纪录片 [M]. 南京：译林出版社，2018.

[2][美] 比尔•尼科尔斯著，陈犀禾，刘宇清译 . 纪录片导论 [M]. 北京：中国电影出版社，2017.

[3] 曾雅恬 . 媒介融合背景下的微纪录片叙事策略探析 [D]. 广州 ：暨南大学 ，2016.

[4] 张 昕 . Vlog 的特点与发展趋势——从视觉说服视角 [J]. 青年杂志 ，2018（17）：98-99.

[5] 庄秋元 . 记录片前期创作中的后期编辑意识 [J]. 中国传媒科技，2014（6）：5.

作者简介：魏颖（1981-），女，江苏宿迁，讲师，研究方向：数字影视后期制作。

（责任编辑：张晓婧）

（上接第131页）

[3] 刘洋 . 国内外水利科技期刊比较研究 [J]. 山西水利，2016（8）：48-49.

[4] 徐丽娜，陈锋，王宏伟等 . 中国水利科技期刊发展现状分析 [J]. 西南民族大学学报（人文社科版），2017（12）：234-240.

[5] 程瀛，华智睿 . 提升水利科技期刊学术影响力的几点思考——以《江苏水利》为例 [J]. 江苏水利，2019（9）：51-55.

[6] 王学凤，程晓陶，韩昆，李琳 .《水利学报》数字出版现状及发展建议 [C]. 中国水利水电科学研究院第十二届青年学术交流会，2014：1854-1859 .

[7] 张松波，王红星，季山，等 . 中国水利科技期刊的发展和学术影响 [J]. 中国科技期刊研究，2010（6）：746-752.

[8] 陈玉国，郑垂勇，钱向东 . 行业性科技期刊专业化发展路径探析——以《水利经济》办刊实践为例 [J]. 天津科技，2017（11）：98-101.

[9] 顾梅 . 新时期水利科技期刊专业化发展探讨 [J]. 治淮，2019（9）：57-58.

作者简介：刘青（1981-），女，河南郑州，高级工程师，研究方向：期刊编辑、校对等。

（责任编辑：张晓婧）